

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ФЕМА"
СОФИЯ, 2015

ДОКЛАД НА ТЕМА
"БЪДЕЩЕТО НА МУЗИКАТА"

гл. ас. д-р Стела Атанасова

Музиката е универсалния език на Вселената и тя винаги успява да накара хората да се чувстват близки и съпричастни, независимо в кой край на света се намират. Някога музиката е била различна по простата причина, че хората са били различни. Ако приемем, че изкуството е отражение на света, в който се създава, то тогава би било наистина интересно да се анализира музиката, която се създава сега и връзката ѝ с възприятията и нагласите на обществото ни. Би могло да се твърди, че по-популярните стилове в музиката сега граничат с представите ни за нещо дълбоко, мрачно и страшно. Човекът винаги е търсел пътища през тъмнината и винаги е използвал средствата на изкуството, за да ги открие. Именно музиката отразява в най-пълна степен тревогите, усещанията и желанията на света, в който живеем днес. Някога, преди столетия, хората не са подозирали как ще звучи и как ще се създава музиката поколения напред. Никой не е можел да си представи как би звучала музиката векове след времето, в което е живял. Защото музиката в крайна сметка е случващото се сега! Тя е муза, смисъл, творение и начин на живот. Уповавайки се на идеологията си, че е безкрайна, колкото е безкрайна и Вселената, музиката доказва своята формула за вечност, като се приспособи. Именно защото няма вечна форма на съществуване - една идея или смисъл на живот могат да оцелеят само ако съумеят да се променят. Убедена съм, че Моцарт не би възроптал срещу промяната - той би се възползвал от нея. Това е и съдържанието на случващото се - да се усети промяната и да се стане част от нея. Музиката е една от величините в този свят, които неминуемо се влияят от обществените нагласи, разриви, конфликти и опити за мир. Тя възплъщава в себе си всяка една мини вселена, на всеки един мислещ и стремящ се към съвършенство човек. Музиката чува всички вибрации на света ни и ги поглъща в безкрайната си структура, като огромен клъстер от комбинации и формули, целящи да осигурят бъдещето на човечеството. Без музика, бъдещето ще бъде апокалиптично. Това е картина, която не искам да си представя, защото знам, че музиката ще намери път, дори и през най-мрачните времена и светове, за да отведе човешката мисъл на светло и защитено място. А щом музиката може да го направи, защо да не го направи и човекът!

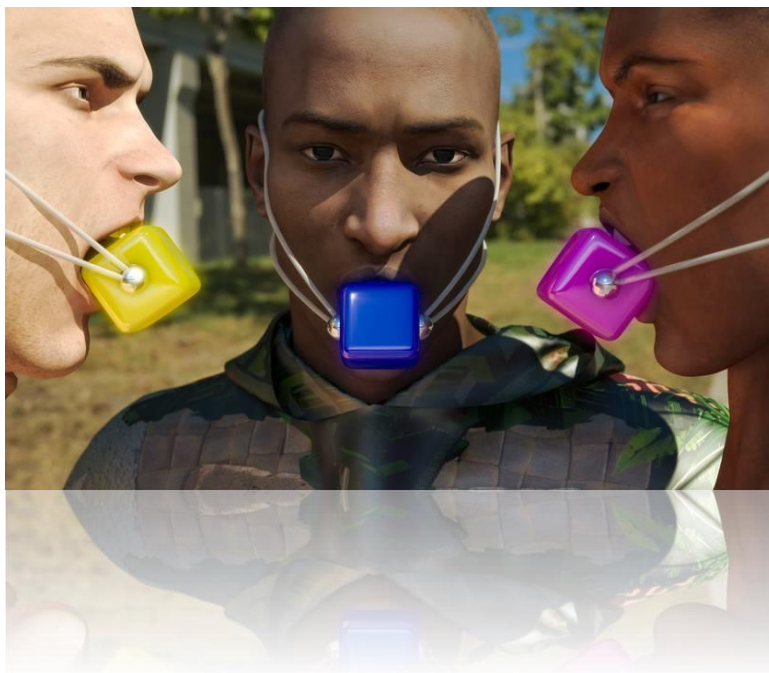
Дали музиката ще продължи да съществува, ако изчезне човешката цивилизация е въпрос, който занимава мислите ми от известно време. Търсейки отговор на този въпрос, открих няколко интересни идеи и визии за музиката в бъдещето, в названието на проекта **Red Bull Music Academy**. Следвайки пътеките на въображението си група творци решават да анализират и изследват

музиката, пътувайки във времето, но напред. Някои от тях предвиждат в бъдещето на музиката да има човешки гений, който ще продължи да я създава, но някои други наши съвременници предсказват, че музиката ще премине границите на фантазиите ни и ще продължи да съществува в съвсем далечни и независими от човека измерения.

Идеята им е да пресъздадат звука на музиката след 200 години и да предскажат какви ще бъдат инструментите, които ще се използват за създаването на музика.

Red Bull Music Academy е организация, създадена за съхраняване и споделяне на прогресивна музика, чиято цел е **2214 година** и звука, който вероятно ще бъде създаван тогава. Това е една прекрасна машина на времето, която е предизвикателство към човешкия гений днес да чуе в какво би се превърнала музиката утре. Не защото трябва да знаем какво ще слушат наследниците на Земята, а защото е важно да чуем отзвука на това, което създаваме сега. Защото вярвам, че всеки един музикален мотив, който създаваме сега, ще продължи да звучи и да се развива в съзнанието на творците утре и ще повлияе на развитието на музиката, по един категоричен и красив начин. Сега е моментът да създадем този мотив!

"Shout Box" — musician **Tyler**, the Creator

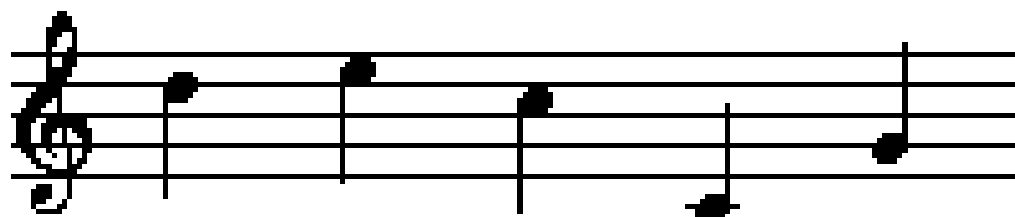
В това бъдеще няма да има пеене, няма да има китари, пиана или барабани. **Тайлър** (създателят на тази представа) вярва, че бъдещето на музиката е в крясъците. Но това няма да е обикновено викане, а ще бъде мощен звук, възпроизвеждан от различни инструменти и звуци, наречен "**Shout Box**".

"Glass Bead Orchestra" — SETI scientist **Douglas Vakoch**

Дъглас Вакоч (**Douglas Vakoch**) е режисьорът на междузвездната композиция-съобщение, направена в SETI Institute, наречена още "Търсенето на извънземен интелект". Неговата идея представя един възможен бъдещ свят, в който проектите, които се реализират в института му, ще бъдат връзката между човечеството и откриването на извънземен живот. Вместо да се изпращат съобщения, под формата на стандартна музика или говор, хората от 2214 ще изпращат "небесна" музика, направена от "ефирни" (въздушни) мисли. Тази извънземна музика ще съществува според него най-вече извън областта на звука, който може да бъде чул и доловен. Тази музика ще бъде съзрявана и усещана чрез тялото, а не по традиционния слухов начин.

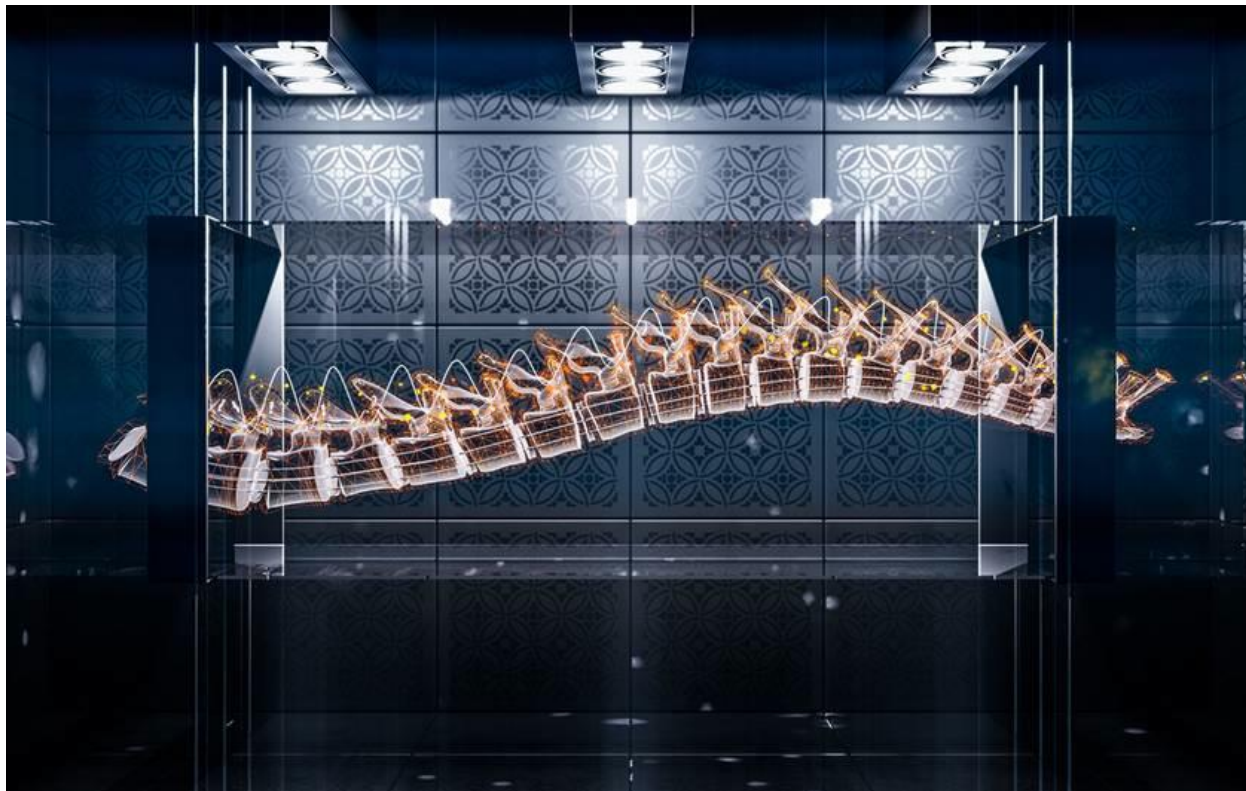
Тези звуци, малко или много, наподобяват някои от звуците, използвани в научно-фантастичния филм на Стивън Спилбърг *"Close Encounters of the Third Kind"*, където се използва мотив от пет тона, за комуникация с извънземен интелект.

Re Mi Do Do So

Комбинацията от тези пет тона неслучайно са избрани от композитора Джон Уилямс след като е опитал с 350 варианта от приблизително 134 000 възможни комбинации измежду тези пет тона, които се базират на 12-степенната хроматична гама. Много изследователи твърдят, че една чужда галактика би разпознала и оценила мелодия, която се базира на мажорни или минорни тоналности, защото и двете произлизат от акустичните принципи на Вселената: една вибрираща струна, в която и да е друга галактика ще има същото разделение и хармонична структура.

"The SPINE" — musician **Seth Woods**

Проектът на Сет Уудс (**Set Woods**) е вдъхновен от десетилетието на изследвания и развитие в областта на биотехнологиите. **SPINE** е безжичен, дигитален екзоскелет на гръбначен стълб, който се използва както от танцьорите, така и от музикантите. SPINE ще превежда движенията на танцьорите и музикантите в красиви звукови пейзажи. Много изследователи днес вече експериментират със създаването на музика от естествените движения и ритъм на тялото. Пример за такъв експеримент е проектът **Momentum**. Оказва се, че след 200 години човечеството ще разполага с цялото си тяло, като инструмент за създаване на музика и подобна технология вече съществува, известна като **penetrating dance** (дълбок/проникващ танц).

"Gan" — writer **Adam Harper**

Създателят на този проект, Адам Харпър (**Adam Harper**), вярва, че през 2214 година границите между артистът и слушателят ще се размият. Хората ще започнат да правят тяхна собствена музика, като си взаимодействат със софтуер и други музикални способности, както физически, така и дигитални. "Gan" е хибриден физически и дигитален пейзаж. Той ще създава музика чрез движение вътре в него, използвайки контролер. Музиката се променя в зависимост от начина, по който си взаимодейства със заобикалящата го среда. Това е идея, с която вече експериментират много хора.

"Clone 101 Reality Player" — musician **Jeff Mills**

Clone 101 Reality Player е течен костюм, който ще позволява да се усети музиката, като пълно потапяне в музикалното преживяване.

Зад тази сензорна/невронна кожа ще се намират и синхронизирани визуални аспекти. Това ще позволи на слушателя да вижда и усеща това, което усеща и музиканта, докато създава своята творба.

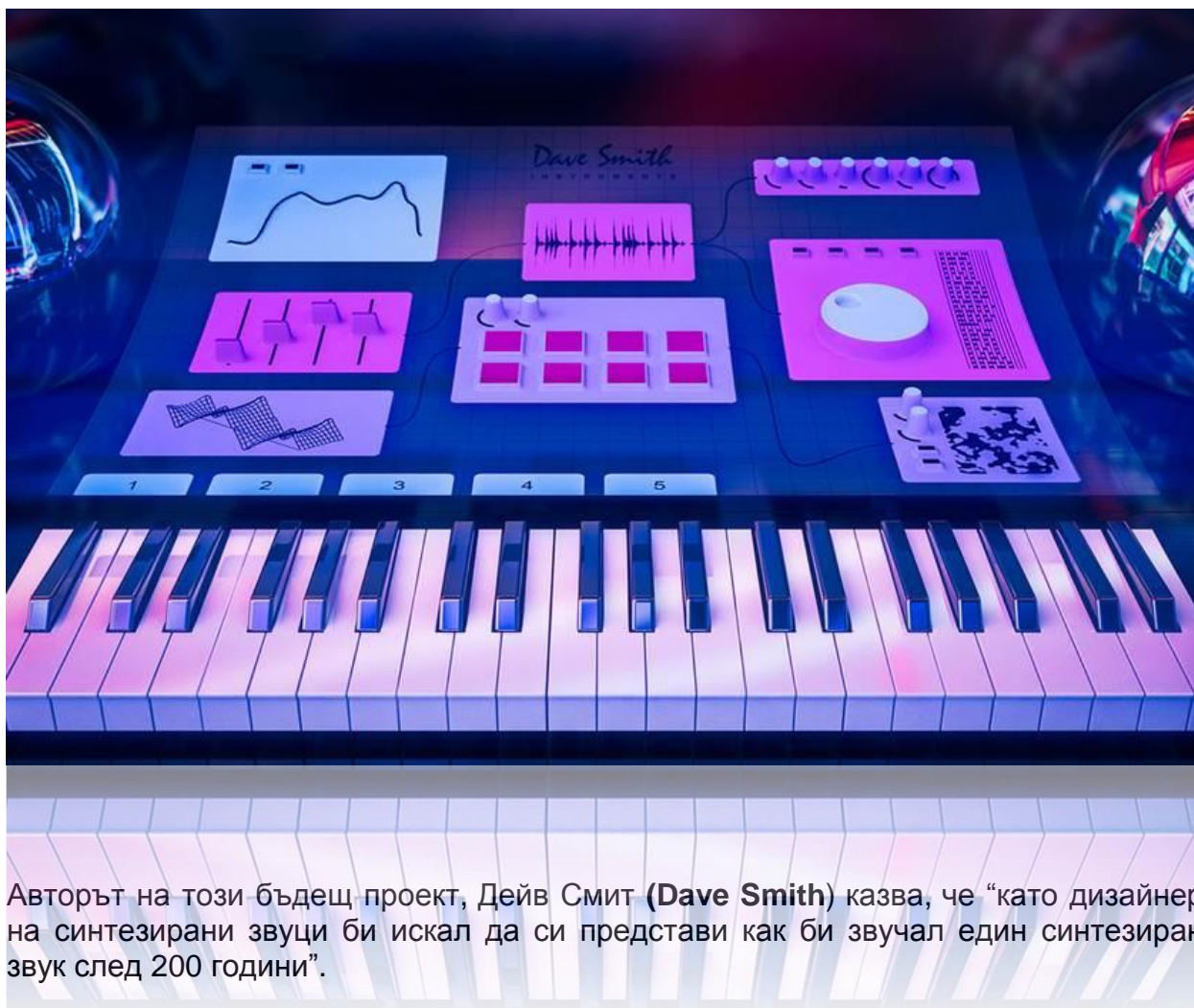
“Да разбереш как нещо се създава има огромно значение за всяка една форма на изкуството”, казва Джеф Милс (**Jeff Mills**). Допускането на слушателите до директно преживяване на един творчески музикален процес може да помогне на нашия творчески потенциал да се издигне до съвсем нови висини.

"Body Modulator" — Web developer **Mike Guppy**

Авторът на този бъдещ проект - Майк Гупи (**Mike Guppy**), също вярва, че границите между музиканта и слушателя ще се размият през 2214 година. Неговият телесен модулатор в основата си е синтез между "Clone 101" и проектът "Gan." Слушателите ще създават музика, като телесният модулатор ще преминава през различни части на тяхното тяло. Музиката, генерирана от тези преходи ще се записва в облак, където ще се миксира с други сходни звуци и ще се добавя към постоянно еволюиращо музикално движение от данни. Този проект се базира основно на модерните вярвания за движението и непрекъснатия поток от музикални данни.

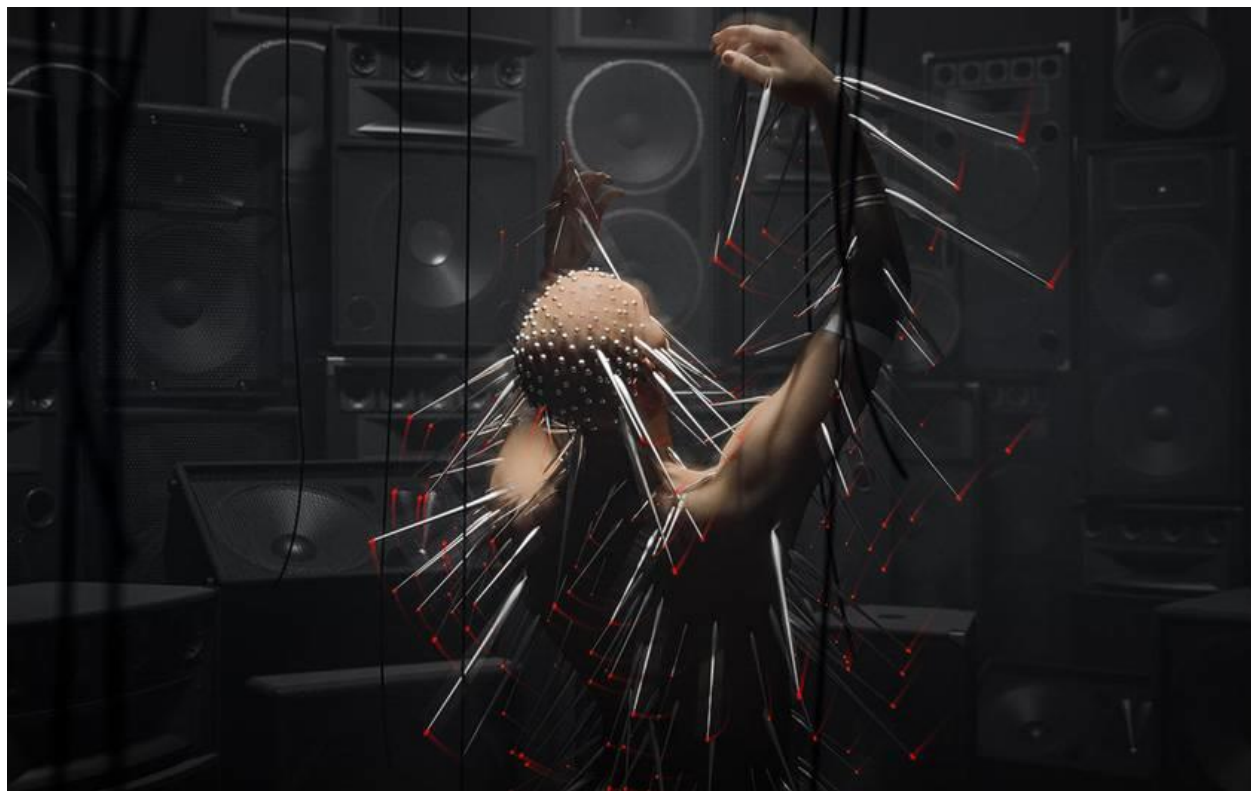
"Prophet 2214" — instrument designer **Dave Smith**

Авторът на този бъдещ проект, Дейв Смит (**Dave Smith**) казва, че “като дизайнер на синтезирани звуци би искал да си представи как би звучал един синтезиран звук след 200 години”.

Той разработва екранна система за синтезиращи клавишни инструменти, които според него ще са бъдещето. Настоящите подобни системи са трудни за манипулация на миди информация, защото музикантът през цялото време трябва да ги наблюдава и да ги контролира ръчно, за да промени звука. Неговият Prophet 2214 представя нова технология, в която физическите копчета ще са във формата на touch screen модули, за да помагат на музиканта да получава осезателен резултат в реално време от това, което свири.

"THE HUMAN INSTRUMENTS" — visual artist Akihiko Taniguchi

Акико Танигучи (**Akihiko Taniguchi**) вярва, че модификациите на тялото и приложението им в арт технологиите ще се превърне в нещо съвсем обикновено през 2214. Хората тогава ще си поставят електромагнити под кожата си, за да усещат музиката по възможно най-интуитивен начин. Те също така ще могат да ги използват, по подобие на адапторите на електрическата китара, за да усилват звуците, създадени от или близо до тялото им. Създателят на този проект смята, че след 200 години хората ще могат да се включват директно към усилватели, за да чуват как звучи тяхното тяло. Вграждането на шесто чувство чрез електромагнетизъм вече е възможно за се осъществи при хората. Акулите го притежават естествено.

"Zen Sonic Satellite" — artist **Yoshi Sodeoka**

Йоши Содеока (**Yoshi Sodeoka**) вярва, че през 2214 музиката ще присъства в света на хората, но невинаги ще бъде доловима и осезателна. Музиката, според него, ще бъде предавана на Земята от сателити и ще бъде едва доловима. Но чрез “микровълновата радио технология” тя ще комуникира директно със съзнанието на всички същества, вместо да използва техните сетива. По този начин музиката ще има по-голямо влияние върху живота. Sodeoka вярва, че по този начин музиката ще има способността да неутрализира военни конфликти, да предотвратява престъпления и да влияе благоприятно на поражения в околната среда.”

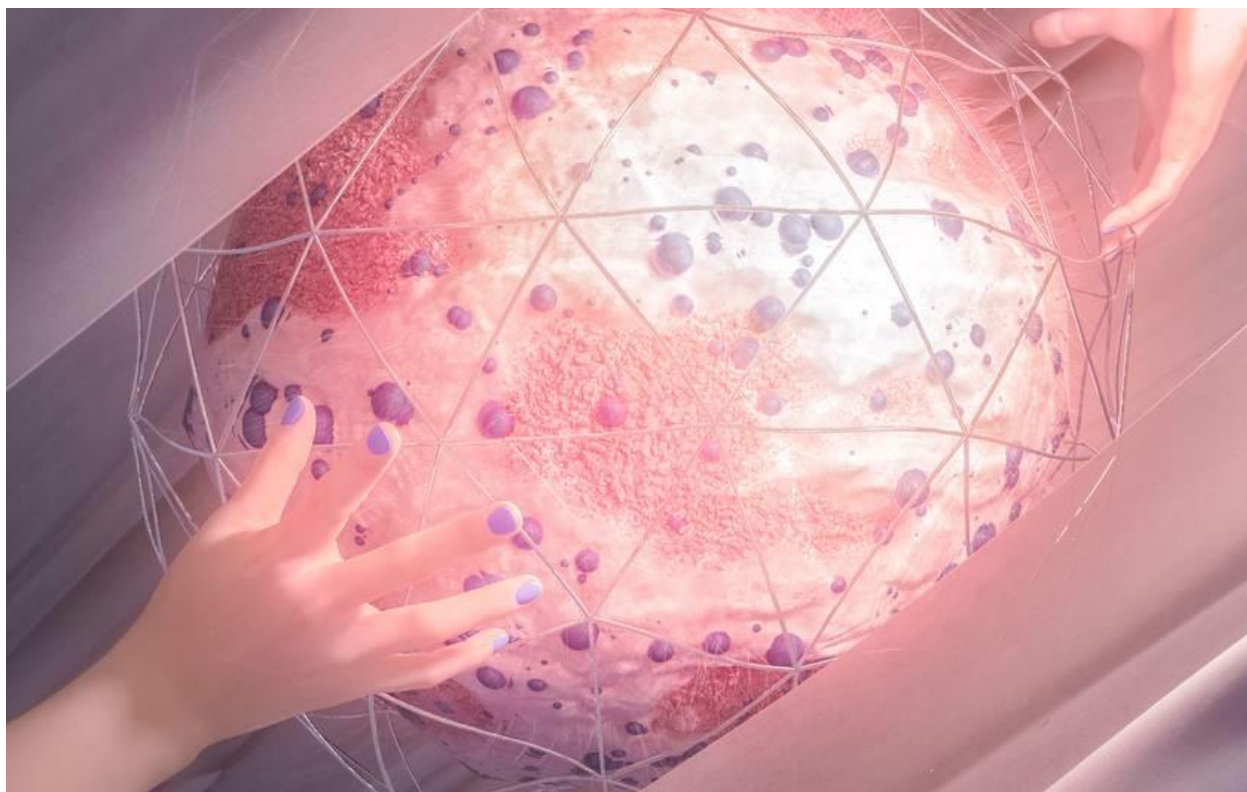

"Post Singularity" — graphic designer Kim Laughton

Визията на Ким Лафтън (**Kim Laughton**) за бъдещето на музиката се различава доста от тези на останалите ѝ колеги. Тя вярва, че през 2214 година на земята няма да живеят хора. Единствената музика, която ще съществува, ще идва от шума на огромни супер компютри, които ще доминират върху всеки инч от повърхността на Земята. Земята ще бъде изпълнена със звуци, подобни на творбите на Мат Паркър (**Matt Parker**), който ремиксира звуци в тях, взети от шумовете на център за данни към Университета в Алабама. Центровете за данни са пълни с всякакъв шум – предимно бял или шум от работещите сървъри и

охладителни системи. Никой не би могъл да си представи как би звучал Интернет. За нас той е свързан с тишина, сървъри и мощни машини, обработващи информация от цял свят. Тези машини издават много звуци. Едва ли някой се е замислял колко шумен всъщност е Интернет. Той също така може да бъде и много красив. Именно с това решава да се заеме композиторът Мат Паркър, като записва обкръжаващия шум от подобни центрове из цяла Европа, след което го ремиксира в красива електронна музика.

"Summer" — industrial designer **Konstantin Grcic**

Константин Грик (**Konstantin Grcic**) предлага нещо подобно на **Zen koan**, за да свърже своята визия с това как би звучала музиката в бъдещето.

"What does it do? (Какво прави?)

It breathes. (Диша)

What does it sound like? (Как звучи)

Humming... (Мънка)

What is the world like at this point? (Какъв е света тогава?)

Still round. (Все така кръгъл)

What is the music world like at this point? (Каква е музиката на света?)

Still turning.” (Все така изменчива)”

Независимо как ще звучи, изглежда или ще се държи музиката през 2214 година, тя ще продължи да бъде музика. Ще продължи да кара хората да изпитват чувства. Това ще бъде най-мощната и дълбока истина относно бъдещето на музиката - нашите инструменти ще се променят, но влиянието на изкуството над човешкото съзнание ще продължи да нараства и да се развива. Затова е необходимо да се говори, разисква и пише относно музиката и нейното влияние над бъдещето на света. Музиката за душата винаги ще се слуша, търси и цени. Може би с времето композиторите и ценителите на красивата и нежна музика, ще стават все по-малко и все по-неразбрани, но това не би следвало да ги обезсърчи, а напротив. Музиката е нашия световен резерв на духовност и стремеж към съвършенство. Не трябва да допускаме тя да се превърне в средство за постигане на нечии временни интереси, определени цели или внушения, целящи да изкривят представата на хората за нейната сила и власт, която има над съзнанието ни.

Наложително е да сме пристрастни и да сме предани на истинските каузи - дали това ще е да създаваме музика, да я изпълняваме или да сме просто нейни почитатели, важното в случая е да вземем страна. Защото поглеждайки назад, аз не се страхувам от това, което се е създало през последните 30 години, но определено се притеснявам от музиката, която ще бъде допусната да бъде създадена в следващите петдесет. Музиката е признание и съдба - всеки, който е докоснат по един или друг начин от нея, става част от тази невидима нишка, която свързва човечеството през времето и пространството. Би било прекрасно да използваме този невероятен език на музиката, за да създаваме още пътища и мостове между световите и времето, което ги дели. Дори и да не чуем музиката след 200 години, можем да си я представим, именно благодарение на нашия наследен и натрупан опит и съзнание. Нека музиката, която създадем днес да бъде част от нашето утре и нека тя да е толкова ефирна и нежна, че дори след векове, хората да се удивляват и да се учат от нея.

Там където има живот, ще има и музика. Там където има музика, ще има живот!

Използвани източници:

<http://www.seti.org/seti-institute/project/details/celestial-music>

<http://mic.com/articles/104800/these-11-incredible-instruments-could-be-the-future-of-music#.xIEXw82a5>

<http://www.seti.org/users/douglas-vakoch>

<http://www.ars-nova.com/Theory%20Q&A/Q35.html>

<http://www.colocationamerica.com/blog/the-hauntingly-beautiful-music-of-data-centers.htm>

<https://audioboom.com/boos/2105838-birmingham-city-university-edgbaston-campus-data-centre>

<http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/05/what-the-cloud-sounds-like/361728/>

<http://mentalfloss.com/article/63198/15-things-you-may-not-know-about-close-encounters-third-kind>